

Нигматзянова Галина Александровна

преподаватель высш. кв. кат. МАУДО

«Детская школа искусств №6 «ДА-ДА»,

доцент кафедры Инновационного дизайна НГПУ,

член Союза Дизайнеров России, г.Набережные Челны

e-mail: schisk_chelny@mail.ru

**СОСТАВЛЯЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ ЖИВОПИСИ ПРИ РАБОТЕ
НАД УЧЕБНЫМ И ТВОРЧЕСКИМ НАТЮРМОРТОМ
THE MAKING PAINTING COMPONENTS DURING THE WORK OVER THE
EDUCATIONAL AND CREATIVE STILL LIFE**

Аннотация. В статье представлен опыт преподавания живописи в школе архитектуры и дизайна «ДА-ДА». Рассматриваются составляющие компоненты при работе над учебным и творческим натюрмортом. Дается анализ эффективности правильно организованной технологии преподавания живописи.

Ключевые слова: живопись, детское творчество, обучение, рисунок, композиция.

Abstract. The article presents the experience of teaching painting in the school of architecture and design "DA-DA". The component parts while working over educational and creative still life are reviewed. The analysis of the effectiveness of well-organized technology of teaching painting is given.

Index terms: painting, children's creative work, teaching, drawing, composition.

«Для того чтобы стать певцом, надо ... «поставить голос», а для того чтобы стать художником, надо «поставить глаз»...

Б. Иогансон

Одной из ведущих целей современного образования становится воспитание личности, способной к творческому развитию в любой сфере деятельности. Основой творческого развития человека является художественное образование, азы которого должны закладываться в раннем детстве и далее формироваться в архитектурно-дизайнерском образовании.

Детское творчество – сложный процесс познания растущим человеком окружающего мира, самого себя, способствующий его самовыражению. Но именно раннее творчество является фундаментом для успешного накопления художественного опыта. Творчество в любой сфере художественной деятельности представляет собой процесс изменения старой формы и поиска новой.

Главная цель в обучении будущего специалиста – это формирование у него творческого мышления и образного представления. В процессе практики приобретаются определенные умения и навыки при работе с материалом, которые в дальнейшем способствуют накоплению собственного опыта. Видеть, знать и уметь – это важные факторы для обучающего. А рисунок, живопись и композиция – это основные составляющие в процессе подготовки формирования профессиональных навыков в дизайн-образовании. Важнейшим звеном при этом должна быть постановка конкретных задач, как учебных, так и творческих в каждом из этих видов деятельности.

Живопись является одной из основных учебных дисциплин в системе художественного образования и эстетического воспитания молодых специалистов. Эта дисциплина, как самостоятельный учебный предмет, имеет неограниченные возможности для развития творческих способностей учащихся. В связи с этим, перед педагогом стоит задача не только владеть достаточным уровнем умений и навыков рисования, но и в полной мере представлять себе процесс рисования, как результат художественного познания окружающей действительности, изобразительной грамоты и творческой самореализации. Ле Корбюзье говорил, что техника дается знанием, а творчество

порождается страстью, и является результатом борьбы ... с самим собой, а талант с течением времени из-за лени и нерадивости может сойти на нет.

Рисунок 1 – Работы учащихся школы архитектуры и дизайна «ДА-ДА», г. Набережные Челны (Краснова Ирина, 15 лет, акварель; Сенина Женья, 15 лет, акварель)

Рисунок – одна из ведущих дисциплин в обучении архитекторов или дизайнеров, а также это основа для живописи. Правила построения и компоновки на формате определяют степень успешности работы, как в учебной постановке, так и в творческой.

Тон – это степень светосилы цвета. В живописи тон играет главную роль. Верное видение тона важно на первых этапах рисования для художников. Если тон изначально взят неправильно, невозможно будет передать общее состояние: будь это натюрморт с натуры или пейзаж на пленэре. В живописи можно пользоваться как оттенками одного тона, так и градациями взаимосвязанных тонов (колористическая гамма), локальным цветом или цветовыми отношениями (полутона, оттенки). Верно подобранные тоновые отношения между отдельными предметами дают богатую палитру пространства работы. Локальным или предметным цветом принято называть собственный цвет предмета, каким мы его видим, когда он не взаимодействует с пространством или окружением. Важно помнить, что каждый цвет важен не сам по себе, а только в связи с окружением. Поэтому процесс живописи – это процесс постоянного сравнительного анализа предметов натурной постановки.

Рисунок 2 – Работы учащихся школы архитектуры и дизайна «ДА-ДА», г. Набережные Челны (Максимова Аня, 16 лет, акварель)

Следующий компонент – это композиция или компоновка предметов на формате. Композиция – это построение пространства картины. Композиция имеет свои закономерности – выбор формата, распределение основных масс, ритмический строй предметов. Предмет зависит от пространства, а пространство зависит от предмета. Композиция натюрморта может решаться по-разному, в зависимости от поставленной задачи: конкретной учебно-методической или творческой. Необходимым условием построения натюрморта является его композиционная целостность и цветовое единство. В противном случае получится дробно. Непременным условием обучения, равно как и задачей композиционной подготовки, является развитие аналитического и ассоциативного мышления.

Рисунок 3 – Работы учащихся школы архитектуры и дизайна «ДА-ДА»,
г. Набережные Челны (Хасанов Ринат, 15 лет, коллаж; Хамитова Диляра, 15 лет, гуашь)

С рисования учебного натюрморта начинается обучение живописи. Детали также далеко не главное в постановке, прежде всего, должна интересовать цветовая масса и форма. Натюрморт – это не случайный набор предметов или копирование с натуры. Именно через натюрморт познается красочный мир предметов и пространства во всем его многообразии. При рисовании учебного натюрморта задачи ставятся в последовательности от простого к сложному, развивается глазомер, чувство цвета, целостность видения. Передача объема и пространства связана с линейной и воздушной перспективой, светотеневой моделировкой, использованием тональных градаций и пространственных качеств теплых и холодных цветов. Живопись в учебном натюрморте может быть однослойной (алла прима) и многослойной, имеющей подмалевок и лессировки. Одним из важных аспектов создания живописного изображения является целостность видения натурной постановки. Цветовые различия предметов и их взаимосвязь с фоном дают полную картину наблюдения. Нужно всегда помнить, что разглядывать надо постановку всю сразу, а не отдельно предметы. Детали далеко не главное в постановке, прежде всего, должна интересовать цветовая масса и форма. Каждая объемная форма имеет свой цвет, цвета форм взаимодействуют между собой в пространстве. Рисование учебного натюрморта способствует расширению кругозора, обогащению академического и творческого опыта, мыслительной активности, а также приобретению графических и живописных знаний, умений и навыков, формированию и развитию художественных способностей на основе познания различных живописных техник и материалов.

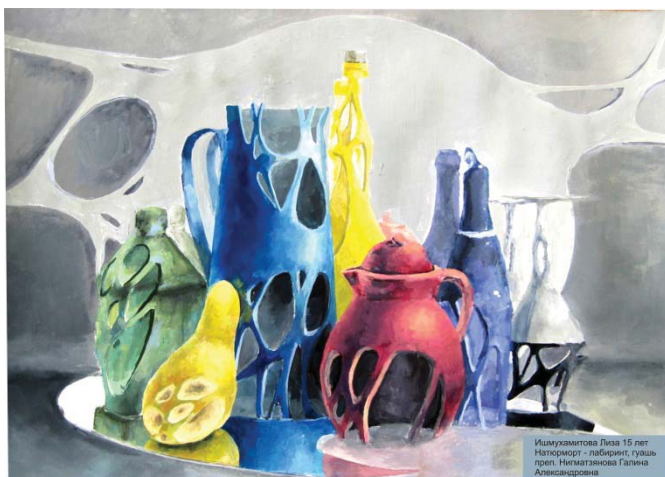

Рисунок 4 – Работы учащихся школы архитектуры и дизайна «ДА-ДА», г. Набережные Челны (Ишмухаметова Лиза, 16 лет, гуашь)

Задача в художественном учреждении – дать учащимся возможность овладения цветом не только как изобразительным средством (к чему приводит изучение в основном его живописных свойств, присущее обучению художников и ориентирующееся только на принципы натурной академической живописи), но и как мощным средством формообразования и пространственной организации объектов, подвергаемых художественному воздействию. А чтобы деятельность носила творческий характер в учебных натюрмортах, необходимы такие условия, которые могли бы способствовать развитию и приобретению индивидуальных возможностей художника или дизайнера.

Список литературы

1. Бадян В.Е., Денисенко В.И. Живопись. М.: Академический проект, 2011
2. Барышников В.Л. Живопись. Теоретические основы. М.: Архитектура, 2010
3. Волков Н.Н. Цвет в живописи. М.: Искусство, 1977
4. Панксов Г.И. Живопись. Форма, цвет, изображение. М.: Академия, 2008
5. Шашков Ю.П. Живопись и ее средства. М.: Академический проект, 2010
6. Штаничев Н.С. Денисенко В.И. Живопись. М.: Академический проект, 2009